

COLECTIVO A LA PLÁSTICA: INICIATIVAS ARTÍSTICAS – AMBIENTALES

Elisabet Sánchez Pórfido, Diego De Benedetto
Facultad de Bellas Artes- UNLP

El trabajo realizado es el resultado de avances parciales alcanzados en la primera etapa de la investigación *Arte de acción en La Plata en el Siglo XXI. Registro e intervenciones artísticas*, acreditado por la Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de Programas de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación.

El arte moderno si bien exaltó el individualismo, en el arte contemporáneo esta concepción se encuentra en proceso de cambio. Los artistas tienden a agruparse y el producto es el esfuerzo de un trabajo mancomunado, de esta manera establecen fuertes vínculos con la comunidad y con el público, por tal motivo interactuar se transformó en una nueva forma de expresarse.

Los colectivos de artistas y artistas emergentes de la ciudad presentan modos de producir innovadores que aluden a lo participativo, en performance, intervenciones, arte procesual, arte público etc., en espacios convencionales y no convencionales, remiten a cuestiones ecológicas – sociales y políticas.

Como objeto de estudio se seleccionó el colectivo Ala Plástica, la metodología aplicada se relaciona con investigaciones de carácter cualitativo a través de entrevistas conformadas por ejes conceptuales dirigidos a los integrantes del grupo y, registro de algunas producciones, con el propósito de aproximarnos a sus búsquedas estéticas.

Los proyectos y acciones ideados por el colectivo en estudio se inscriben en un nuevo género *arte dialógico* que trataremos de definir. Durante dos décadas sus “iniciativas” han adquirido validación por parte de determinadas comunidades locales y regionales en diferentes países, y otras se destacan por sus acciones que tienden a ser poco perdurables. Para el registro de las obras se tuvieron en cuenta recursos plásticos, audiovisuales, mapas, cartas, catálogos e información de la Web. Se indagará sobre la performance *Juncos especies emergentes*, de 1995.

Iniciativas innovadoras

Los fundadores del colectivo provienen del campo, artístico y científico, Alejandro Meitín, (abogado y artista) Silvina Babich (artista plástica), y Rafael Santos (artista plástico y estudiante de agronomía)¹. Actualmente participan en el núcleo de trabajo y realizan sus variados aportes, Claudia Pascual (diseñadora), Marcelo Miranda (biólogo) y Matilde Zúcaro (bióloga) y colaboradores entre los cuales se encuentran arquitectos, botánicos y geógrafos.

El nombre deviene de un sitio compartido con gente del mundo del teatro, en el año 1991 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el colectivo seleccionó un espacio, un ala y para diferenciar los recintos lo llamaron *Ala Plástica*. Al respecto Alejandro Meitín asegura “quedó ese nombre... en realidad a nosotros nos interesa mantener, esa cosa que no tenga mucha claridad en lo que es el nombre, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo nuestro

¹ Hace muchos años se alejó del grupo y trabaja en forma independiente.

trabaja sobre la complejidad, nos sentimos más cómodos en la búsqueda de cuestiones azarosas, en cuestiones más críticas”².

Los integrantes, se inspiran, observan, documentan e interpretan la realidad circundante desde sus propios saberes y conocimientos acaecidos en el transcurrir. A partir de la expresión subjetiva y reelaboración del lenguaje plástico se genera el proceso de ideación, los productores manifiestan un gran interés por lograr cierta originalidad en beneficio de una asumida y comprometida transformación social.

Sobre la propuesta los miembros definen al colectivo “Ala Plástica con base en la ciudad de La Plata, Argentina, desarrolla iniciativas creativas basadas en procesos colaborativos de transformación, recuperación socio / ambiental, enfocados sobre problemáticas locales y regionales”³. Los temas que más preocupan al grupo se relacionan con cuestiones como la justicia ambiental, y recuperación del espacio público, se definen como una organización no gubernamental involucrados con lo artístico – ambiental y políticas públicas.

Interactúan con grupos sociales y denominan a sus acciones

‘Iniciativas’ y dentro de ellas varios ‘ejercicios’ que se multiplican involucrando a personas y grupos con los que construimos diálogos y desarrollamos acciones desde la reciprocidad. Con algunos continuamos nuestras relaciones y quedamos conectados a futuro construyendo nuevas etapas de colaboración⁴.

Sus intervenciones públicas son producto de una sistemática investigación contextual, se comprometen con el presente o pasado inmediato, se valen del diseño, autogestionan, colaboran en la edición de revistas locales, realizan exhibiciones en espacios no convencionales y convencionales, organizan micro eventos interdisciplinarios, encuentros y reúnen a artistas. La toma de decisiones se hace grupalmente y de este modo se produce una ruptura con la figura del artista. Alejados de la institución arte trabajan libremente sobre sus proyectos como gestores y difunden sus trabajos en espacios convencionales y no convencionales. El público se convierte en coautor de las prácticas. Por ejemplo en *Juncos especies emergentes*, bocetan, dibujan, realizan mapas sobre el territorio vivenciado, elegido, textos, intercambian experiencias con los productores de objetos y artesanías, en síntesis plasman las ideas que se han discutido con antelación, convirtiéndose en catalizadores de un proyecto creativo.

Si bien se involucran con la realidad acuciante no militan en partidos políticos. Por sus antecedentes y cúmulos de prácticas ambientales son reconocidos y premiados en los espacios de legitimación, de este modo obtienen un buen rédito de sus proyectos. Convocados a presentar sus trabajos en universidades y espacios de consagración tales como Berlín, Manchester, Londres, París, Hamburgo, Nueva York, Los Ángeles, Irlanda del Norte, Medellín, etc. han logrado mayor prestigio y reconocimiento en la esfera internacional que en la esfera local – regional, aunque se manifiesta un acentuado interés por ciertas prácticas en el medio local. Se nutren del “hacer” de las comunidades periféricas con el propósito de modificar y cambiar determinadas problemáticas sociales y ambientales.

La investigación, el diálogo, la crítica, las cuestiones azarosas, los nuevos sitios, la recuperación del espacio por medio del trabajo con comunidades de carácter experimental, les permitió ingresar al circuito nacional e internacional.

Los colectivos de artistas y artistas emergentes en general han observado que el sistema institucional del arte - para su forma de trabajo - ha dejado lentamente de funcionar, por tal motivo han pensado en nuevas estrategias y códigos para actuar en el espacio público, asimismo han tomado conciencia crítica sobre la función del artista actual.

² Entrevista a Alejandro Meitín y Silvina Babich, junio 2011, La Plata.

³ Idem.

⁴ En: <http://www.revistamalabia.com.ar/web06/web30/notas/nota25.htm>

Ala Plástica se relaciona con esta postura: “Nosotros tratábamos de romper con la idea de museo y galería y todo el ámbito de exhibición, el corral del establishment”⁵. Los proyectos, las acciones, las intervenciones tienden a través del “diálogo” con la gente a producir un cambio, con el objetivo primordial de recuperar el espacio público. Sus ejercicios están dirigidos a establecer una relación fluida y comprometida entre los integrantes de la comunidad elegida para su estudio. Las propuestas involucran al campo social y al campo visual, con un fuerte espíritu de conservar sitios públicos. Un rasgo importante a destacar es que crea en los participantes convocados, y sobre todo a aquellos que tímidamente establecen lazos, discusiones filosóficas, políticas y ambientales. Es una forma de apropiarse y acercarse a la vida cotidiana.

Al respecto Suzanne Lacy asegura que “el artista ingresa en el territorio del otro y se convierte en conductor para sus experiencias”⁶ de este modo *Ala Plástica*, transmite una gran fortaleza grupal y auspicia la materialización, difusión y circulación por diversos canales. En cierta manera inducen al receptor a dialogar, motivándolos a expresarse. Se orientan hacia un rechazo a la cultura de consumo, y sus búsquedas se dirigen a estrechar vínculos con quienes profesan una libertad individual, social y ambiental.

Con el auge de las nuevas tecnologías, comenzaron a establecer una serie de intercambios importantes con productores que se iniciaban en el nuevo género de arte ambiental. Una de las primeras experiencias, en el año 1993, fue la participación en jornadas del medioambiente que se llevaron a cabo en La Plata, la exhibición la titularon *La Naturaleza del arte*. En esta práctica crítica, la relación hombre - animal, desarrollada en el zoológico de La Plata, traspasó los límites del arte como forma de representación, y la propuesta adquirió otra dimensión.

Los productores se muestran indiferentes frente al número de público, priorizan la calidad y no la cantidad. Asimismo su arte es producto de una elaboración grupal, producido en conjunto o en negociaciones con grupos activistas, asociaciones ONG. Estás conforman *Comunidades experimentales*⁷.

A las prácticas ambientales llevadas a cabo en las comunidades, los autores le otorgan mayor primacía al proceso de génesis de la propuesta y se ha realizado en el lugar seleccionado por ellos. Esta forma de trabajo se generó y se discutió en los años 70 en Europa, luego se extendió a América Latina por medio de las redes informáticas, de este modo le permitió al colectivo acercarse a artistas y teóricos internacionales.

Los iniciadores que trataron temas ambientales fueron los alemanes Helen y Newton Harrison en los años ‘70, premiados e invitados en varias oportunidades en la Documenta Kassel, su prestigio se incrementó dado que trabajan en el campo científico y en el artístico. Los contactos que establece en 1994 *Ala Plástica* con el grupo británico *Littoral*, fue a partir de una invitación a un simposio, proponen reunir a los artistas de varios continentes que realizan trabajos experimentales aisladamente, relacionados con asuntos ambientales y sociales. Asimismo el colectivo británico *Proyects Environment* en 1995, visitó la Argentina y colaboró con el grupo platense y artistas locales en un proyecto creativo interdisciplinario que engloba un área inmensa del estuario del Río de La Plata.

Si bien el laboratorio de *Ala Plástica* es la costa de Punta Lara (Ensenada), sus proyectos y acciones se desarrollan con comunidades de la Cuenca del Plata, con ecologistas, ambientalistas, cultivadores de mimbre, junqueros de Punta Lara, el pueblo toba, cesteros de Tigre y mimbreros entre otros grupos significativos. Dichas manifestaciones se inscriben en una nueva variedad de arte público que no sólo se limitan a sitios urbanos, sino periféricos,

⁵ Entrevista *Ala Plástica*, junio de 2011, La Plata.

⁶ Suzanne Lacy, “Arte Conectivo”, 1991.

⁷ Basualdo y Laddga, 2004

costeros, ocupan un determinado territorio, recuperan el ecosistema a escala bioregional y crean redes de diálogo.

El concepto de arte dialógico, sostiene Meitín “deriva del teórico literario ruso Mikhail Bakhtin que argumentó que el trabajo artístico puede ser visto como una serie de conversaciones - un lugar de diferentes significados, interpretaciones y puntos de vista”⁸. El encuentro, lecturas, conversaciones, discusiones sobre el ambiente, la elaboración de ejercicios, bocetos, mapas, catálogos alusivos, diferentes manifestaciones en el espacio urbano, rasgos relacionados con el Land art y el arte público, le permiten al colectivo tener una visión y dimensión más amplia a la hora de confrontar directamente con la naturaleza y la realidad del entorno.

Los planteos, análisis y acciones están dirigidos a sujetos que les despiertan interés sobre un tema comprometido, “en algunos casos arribamos a ellos por la lectura política de la situación social y territorial”⁹.

Al respecto Linda Frye Burnham sostiene que “El arte que se ofrece en las galerías ha perdido su resonancia, ocurre mucho afuera. La vida real llama. No puedo ignorar más el clamor del desastre (económico, espiritual, ambiental, político) en el mundo en que me muevo”¹⁰.

La autora y *Ala Plástica* rechazan la economía de mercado y están más cerca de una conciencia ecológica del territorio.

La originalidad de sus prácticas, su modo de hacer es producto de una reinterpretación y relectura de situaciones y hechos que suceden a nivel local, nacional e internacional.

Con el propósito de aproximarnos a ciertas producciones artísticas hemos seleccionado para su análisis una acción performática titulada *Junco especies emergentes 1995*.

Junco - Especies Emergentes. 1995

En el año 1995 el colectivo comienza a indagar sobre plantas semiacuáticas herbáceas, entre ellas el junco, sus ramas áreas provista de médula fina de color verde y tallos flexibles y erguidos

Crece en zonas litorales, en este caso específico en la costa del Río de la Plata, un punto geográfico cargado de realidades ambientales, sociales y económicas degradadas. Coloniza rápidamente el suelo a través de sus rizomas subterráneos. Su emergencia provoca la creación de nuevos territorios por sedimentación, favoreciendo el ingreso de otras especies.

El agua después de su paso por estas zonas muestra importantes reducciones de contaminantes de todo tipo¹¹.

Como resultado de las investigaciones, y diálogo con junqueros hallaron una serie de características particulares: funciona como un solo cuerpo interconectado a partir de sus rizomas subterráneos, protege las costas del embate de las olas y va asentando sedimento, permite la radicación de nuevas especies, forma un nuevo suelo, islas y al transitar el agua por el juncal se autodepura.

El trabajo de investigación y discusión comenzó primeramente con un simposio y foro de intercambio interdisciplinario en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, a continuación se realizó un Seminario en el Centro Cultural Recoleta, presentado por la Red Littoral y culminó en las Jornadas Internacionales de la Crítica organizada por el arquitecto Jorge Glusberg. A partir del profundo y complejo trabajo previo que demandó tres meses aproximadamente sobre especies emergentes y depuración del ambiente, Ala Plástica planificó una performance, desarrollada en una zona de interfaz - agua - tierra en la costa de

⁸ G. Kester, *Conversation Pieces: Community + Communication in Modern Art*, UCLA Press, 2004.

⁹ Alejandro Meitín, Entrevista, agosto 2011, La Plata.

¹⁰ Suzi Gablik, “Estética conectiva”, 1996.

¹¹ C. Galvano y otros, *Ciudades que enamoran*, 2007.p. 75.

Punta Lara. La ideación de la performance se genera a partir de la necesidad grupal de plantar rizomas, con el propósito de multiplicar la especie y de este modo recuperar el ecosistema.

El proceso consistió en conectar a lo largo de la franja costera y Sur del Río de La Plata, a productores rurales, gente del ámbito político, de las ciencias, organizaciones sociales, artesanos y especialistas en el trabajo de esta fibra, alumnos de una escuela de Berazategui, empleados del municipio, pobladores y artistas plásticos. De este modo se creó el 'rizoma', red subterránea interconectada, que les permitió empezar a discutir la temática de cómo reconstruir las redes cortadas en el área del estuario, y por otro lado, de qué manera poder llevar adelante la iniciativa de recuperación ambiental.

A través de la red de diálogo, planificaron una performance, realización de arte vivo integrada por veinte personas de carácter "gestual, conductual, cumple una función socializadora y doble recorrido: el artístico y físico. El hombre, el tiempo y el cuerpo son los verdaderos protagonistas de este medio de representación"¹². La práctica artística se convirtió en una cinética de deseos concretos. Como acción sintética, única e irrepetible de carácter fugaz esta "performance al igual que todo acto humano tiene condición de suceder y no existe la posibilidad de repetir lo acontecido. Y esta conciencia efímera dada por el fin de siglo encuentra su mayor expresión en el arte de la performance"¹³.

La particularidad que ofrece *Junco especies emergentes*, es su desarrollo, los actores trabajaron en encuentros previos durante tres días, días de conversaciones, debates y planificación. El público consciente de su coautoría reafirmaron el hecho, a partir de la acción comenzó ha hacerse manifiesto el deseo de rizomatización. Como evento inusual y complejo en su proceso logró la resignificación de la zona costera, contra la degradación del ecosistema. Avocados a las problemáticas locales – regionales desde 1995 a la fecha generan productos artísticos poco convencionales junto a las comunidades.

La práctica se completó con el registro de medios audiovisuales y fotográficos. Si bien el tiempo graduó el núcleo de la obra, la durabilidad fue de un par de horas. El público heterogéneo convocado y autoconvocado participó activamente, conscientes del proceso evolutivo y expansión del rizoma en la recuperación del estuario.

Asimismo dio paso a lo que el grupo llama iniciativa vida - regional de la cual se van proyectando "ejercicios", que reconectan al grupo con distintos actores sociales. En sus inicios trabajaron sobre la franja del sur, luego del estuario y su delta y hoy, en toda el área de la cuenca del Río de La Plata, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y Brasil.

En sus acciones el colectivo pone en juego sus percepciones, su identidad y su visión acerca del arte, proponen un desafío permanente en oposición al sistema cristalizado del arte con sus innovadoras prácticas artísticas.

Imágenes:

¹² Iris Nova, *Bocetos para definir lo que llamamos performances*. <http://performancelogia.blogspot.com/>

¹³ Jorge Glusberg, *El arte de la performance*, 1986. p. 62.

Bibliografía

- AZNAR ALMAZÁN, S.: *El arte de acción*, Madrid, Nerea, 2000.
- ARDENNE P, y otros: *Grupos movimientos, tendencias del arte contemporáneo*, Buenos Aires, La marca, 2010.
- DI MARÍA, G; SÁNCHEZ PÓRFIDO, E; TERZAGHI, C.; RUIZ A.; GONZÁLEZ S.: *Los murales de la ciudad de La Plata*, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, 2010.
- GABLIK S.: "Estética conectiva" en *Mapping the terrain*, EE.UU., New Genre Public Art Baby Press, 1996.
- GALVANO C. y otros: *Ciudades que enamoran*, Santa Fe, Foro ecologista de Paraná, 2007.
- GOLDBERG R., *Performance art: desde el futurismo hasta el presente*, Barcelona, Destino, 1996.
- GUASCH A.: "La Contestación del arte minimal" en *El arte último del siglo XX*, Madrid, Alianza 2002, I Parte. pp. 27 – 50.
- KESTER G.: *Conversation Community + in Modern Art.*, UCLA Press, California, 2004.
- LARNER C.: *Arte y medio ambiente*, Manchester, 1996.
- SÁNCHEZ PÓRFIDO E, DI MARÍA G, MONTEQUÍN D.: *Prácticas de arte efímero en el espacio público de La Plata*. Arte e Investigación, Revista científica de la Facultad de Bellas Artes, UNLP, La Plata. Año 13. Número 7 (pp. 73 – 83).
- LACY Suzanne: *Arte Conectivo*. Gobick, 1991 [Traducción Rafael Santos, fundador de Ala Plástica].
- SHAW E., *Ser artista hoy*, Universidad Torcuato Di Tella, Bs. As., 2000.